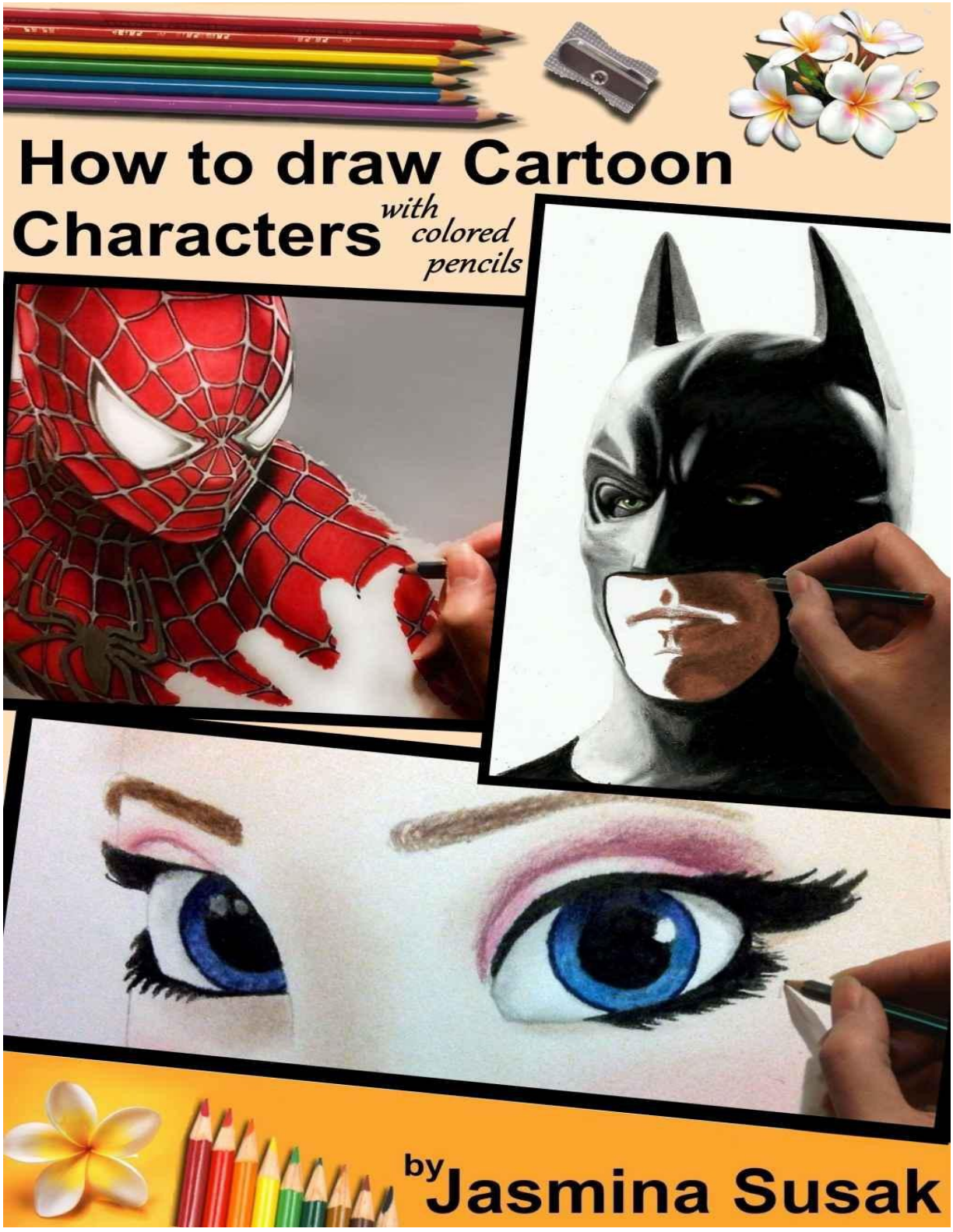

How to draw Cartoon Characters
with colored pencils
by Jasmina Susak

Çizgi film karakterlerini renkli kalemlerle gerçekçi tarzda nasıl çizebilirsiniz?

Giriiş:

Bu kitapta, çizimlerinize uygulayabileceğiniz birçok püf noktası ve ipucu bulabileceğiniz 3 çizim dersi yer alıyor. En önemlisi, sürekli pratik yapmaktır. Bazı sanatçılar alan alan çizerken, bazıları en karanlık kısımlardan, bazıları ise en açık kısımlardan başlar. Size en uygun olanı bulmanız gerekiyor. Basit ve faydalı olmaya çalışacağım.

Size yardımcı olabileceğini düşündüğüm birkaç tavsiye vermek istiyorum:

- Kendinizi sizden daha kötü çizenlerle kıyaslamayın. Bu şekilde, geliştirmeniz gereken çok şey olsa bile tatmin olabilirsiniz.

- Çizim ne kadar detaylı olursa o kadar iyi olur.

- Sabır. Eğer "Bu bana göre değil!" diyerek kaleminizi fırlatıp atarsanız, elbette gelişemezsiniz. Başarı istiyorsanız, sabırla çizim üzerinde çalışmalısınız.

- Kıskançlık yapmayın. Bu zaman kaybı. Sadece daha iyisini yapmaya çalışın ve kıskandığınız sanatçının sizden çok daha fazla deneyime sahip olduğunun farkında olun, hepsi bu. Ama hatalarınızı görebilmek de önemli. Kendinize karşı eleştirel olun.

Yoğun dumanlı göz makyajı yapacağız:

Yoğun gölgelendirme ile 3 boyutlu bir efekt oluşturmak için:

Gölgede kalan gözler çizmek:

Renkleri birbirine karıştırarak degrade efekti oluşturmak:

O halde başlayalım:

Izgara yöntemini kullanarak:

Öncelikle her zaman bir eskiz çizmelisiniz ve bunu olabildiğince orantılı yapmalısınız. Ana çizgileri çizmek için zaman ve sabır ayırın, çünkü bu çiziminizin temelidir. Orantılı bir eskiz elde etmekte zorlanıyorsanız, birçok sanatçının kullandığı ızgara yöntemini kullanabilirsiniz. Bir sonraki resimde nasıl çalıştığını görebilirsiniz, kendi çizimimden bir örnek yaptım. Referans fotoğrafınızın üzerine ve boş bir kağıda, cetvel kullanarak mekanik bir kalemle bir ızgara çizin. Referans fotoğrafındaki karelerden kağıdınızdaki karelere ana çizgiler çizin. Eskiz bittiğinde, ızgara çizgilerini silin.

Malzemeler:
İki tür renkli kalem öneririm: Daha ince kısımlar ve saç için Faber-Castell gibi daha sert renkli kalemler, pürüzsüz dokular (cilt, daha geniş alanlar) oluşturmak için ise Prismacolor gibi yumuşak renkli kalemler kullanın. En pürüzsüz kağıdı kullanırsanız işiniz daha kolay olur. Renksiz bir karıştırıcı da kullanabilirsiniz, ancak çizilmiş alanları karıştırmak için beyaz bir renkli kalem bile kullanabilirsiniz. Mevcut tüm renkli kalem tonlarını edinmeniz gerekmiyor; onları karıştırmayı ve sahip olmadığınız renkleri yaratmayı öğrenin. Elbette daha büyük bir kalem seti alabiliyorsanız işiniz daha kolay olur.

İlk çizim dersi

Öncelikle ana hatları çizin. Orantılı bir çizim elde edemezseniz, açıklamada belirtildiği gibi ızgara yöntemini kullanın. Çiziminize baktığınızda orantıyı görmeyi öğrenmek için önce çizim pratiği yapmalısınız. Ana hatlar iyi göründüğünde, çizimin geri kalanı çok daha kolay olur ve başarılı olma şansı daha yüksek olur.

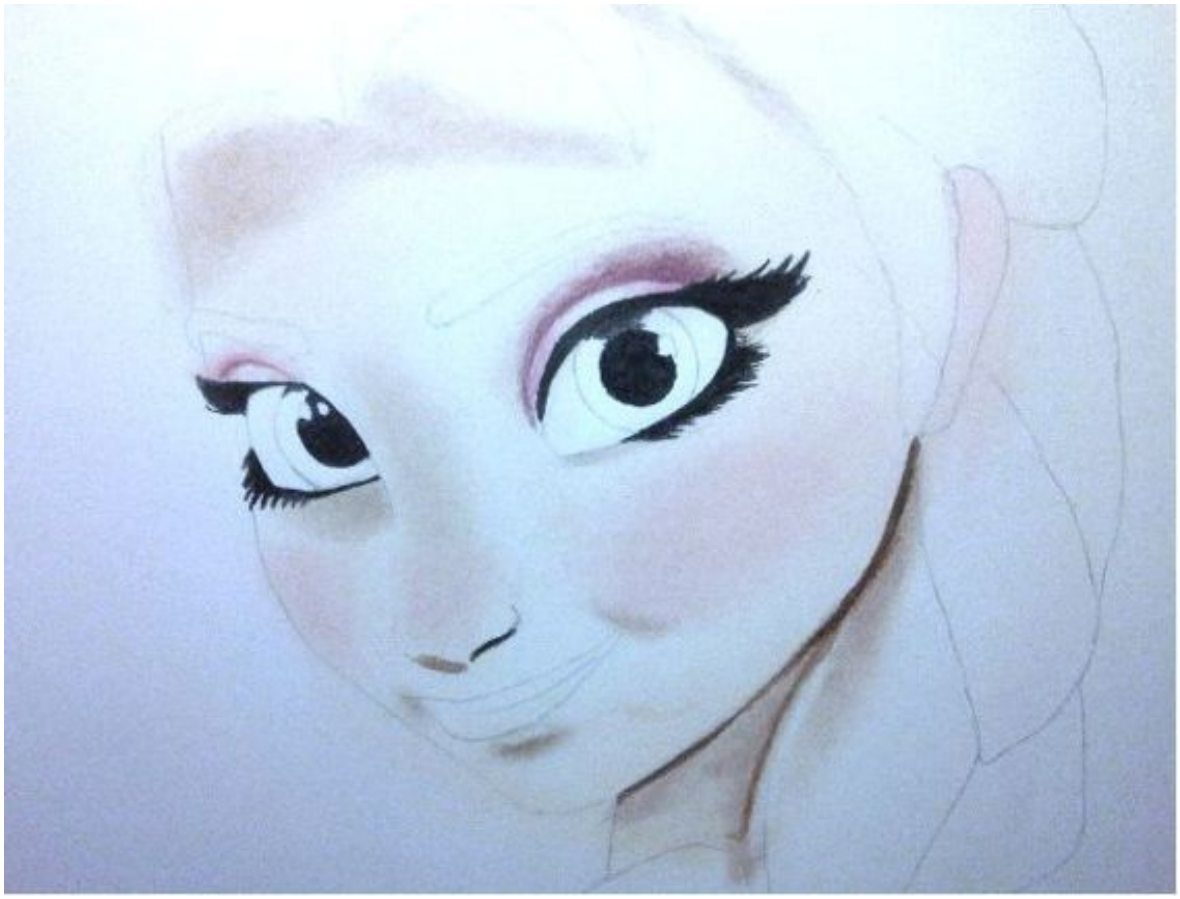
Şeftali rengi bir kalemle, gözleri ve ağzı sonraki adımlara bırakarak, vücudun her yerine ten rengini çizin. Bu alanları çizmek için Prismacolor açık şeftali rengi kalem kullanıyorum.

Eğer Prismacolor renkli kalemleriniz yoksa, ben de kalemleri almadan önce yaptığım gibi yumuşak pastel tozları kullanabilirsiniz. Tozu bir bıçak veya benzeri bir şeyle yapın ve bir mendil yardımıyla ten rengi olması gereken bölgelere yayın. Aşağıdaki resimde pastelleri görebilirsiniz, hatta bunları karıştırarak uygun rengi elde edebilirsiniz.

En koyu kahverengi kalemle çenesinin altındaki gölgeyi, açık kahverengi kalemle ise ışığın çok fazla etkilemediği cilt bölgelerini çizin. Bu bölgelerin üzerinden nazikçe geçin ve kaleme çok az bastırın. Bu bölgeler saçlarının/kahküllerinin altı, gözlerinin altı, kaşlarının altı, boynunun bir kenarı hariç tamamı ve burnunun üst kısmıdır, çünkü ışık yüzüne sağdan ve soldan gelir.

Göz kapaklarının ortasına mor-kırmızı bir çizgi çekin. Yanaklarına hafifçe bastırarak pembe bir çizgi çekin.

Şimdi siyah renkli kalemle göz bebeklerini çizin, parlak alanları beyaz bırakın. Ayrıca eyeliner ve kirpiklerini de çizin. İlk olarak bu alanların üzerinden hafifçe bastırarak geçin (bunu H grafit kalemlerle bile yapabilirsiniz, çünkü siyah renkli kalem silinemez) ve her şeyin doğru yerde olduğundan emin olduktan sonra, siyah kalemle çok sert bastırarak üzerinden geçin. Tamamen siyah olana kadar daha fazla katman uygulayın.

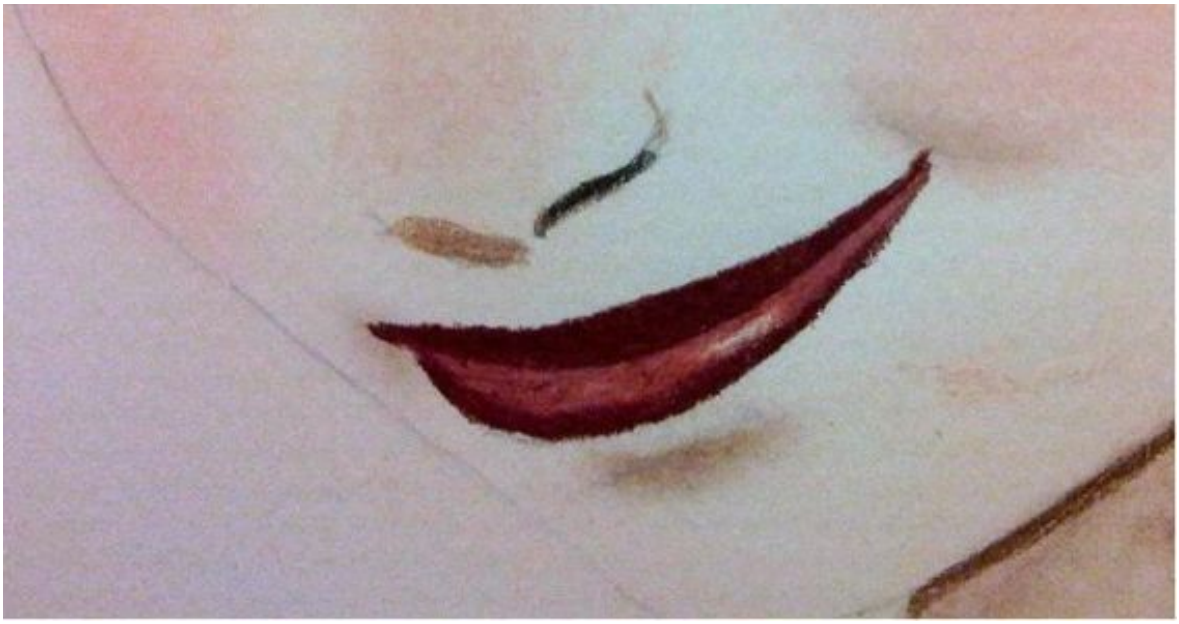


Koyu mavi renkli bir kalemle göz bebeklerinin gölgede kalan kısımlarını ve göz bebeklerinin etrafına minik daireler çizin.

Daha açık mavi bir kalemle, burun nedeniyle daha az ışık alan gözün irisinin geri kalanını çizin. Diğer gözde ise daha önce çizdiğiniz alanların biraz altına doğru bir çizgi çizin. Hatta aynı koyu mavi kalemi de kullanabilirsiniz, ancak hafifçe bastırarak.

Şimdi açık mavi kalemle göz bebeğinin geri kalanını çizin. Parlak gözler elde etmek için beyaz noktaları beyaz bırakmamız gerektiğini unutmayın.

Koyu kırmızı kalemle üst dudağın tamamını çizin. Bu dudağa daha az gölge düşer ve her zaman alt dudağa göre daha koyu olur. Alt dudağın alt kısmını da koyu kırmızı kalemle çizin. Alt dudağın geri kalanını düz kırmızı kalemle çizin ve en çok parlayan küçük alanı beyaz renkli kalemle üzerinden geçin. Bu alanı beyaz kalemle boyamadan bırakabilirsiniz, çünkü beyaz rengi kırmızının üzerine geçirmek için sertçe bastırmanız gerekir.



Kaşlarını açık kahverengi bir kalemle çizin. Bu oldukça basit, ancak dikkatli çizmeniz gerekiyor çünkü kaşların orantısız şekilleri sizi farklı gösterebilir ve çiziminiz daha az gerçekçi olabilir.

bir kalemle çizin. Yüzüne dikkatlice yaklaşın ve yüzünün orantılı olduğundan emin olun.

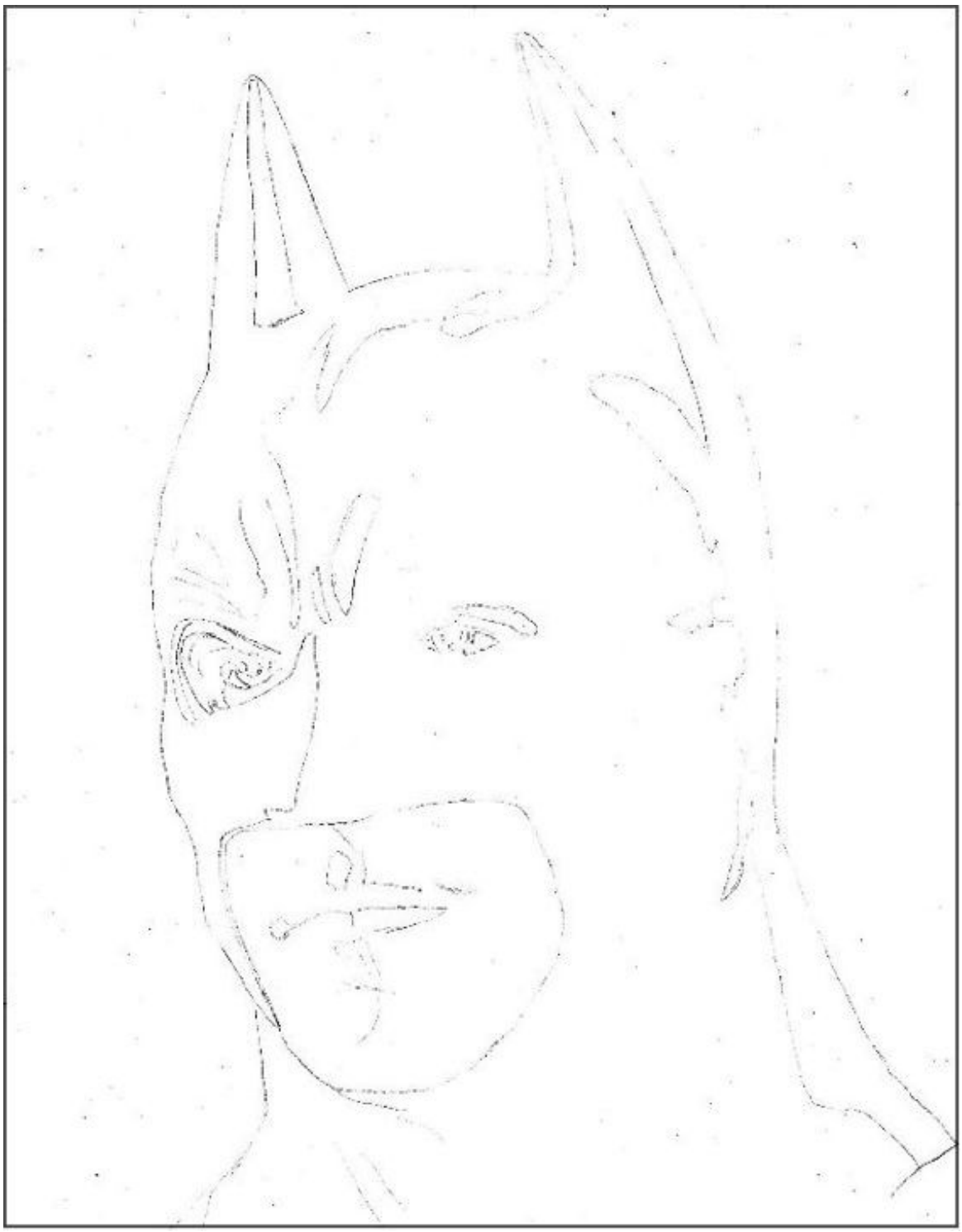
Sarı renkli bir kalemle saç çizin.

Bu çizimin zaman atlamalı videosunu burada izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=MSkmzrxVpYg

* * *

İkinci çizim dersi:

Ana hatları çizin. Gerekirse ızgara yöntemini kullanın. Izgara oluşturma hakkında giriş bölümündeki görsele göz atın.



Siyah renkli kalemle tüm siyah alanları çizin. Mutlak siyah bir ton ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için gerçekten sert bastırmanız gerekiyor. Aynı alanların üzerinden birkaç kez daha geçin. **Siyah şeylerin ışıktan etkilendiğinde asla siyah olmadığını unutmayın, bu yüzden onları siyah kalemle çizmeyin ve vurgulu kısımları için gri ve beyaz kalemler kullanmaktan çekinmeyin** . Yani bu adımda sadece mutlak siyah kısımları çizin.

Şimdi koyu gri renkli kalemle siyah alanların yanındaki alanları çizin. Koyu gri kalemle siyah kısımlara yakın çizerken, siyah ve koyu gri arasındaki sınırı görünmez kılmak için biraz üzerlerinden geçin. Bu tür gölgelendirme her çizimde çok önemlidir ve bol bol pratik yapmak faydalıdır. **Her şey kalemi ne kadar sert bastırdığınıza bağlıdır.**

Daha önce çizdiğimiz koyu gri alanlara yakın bölgeleri açık gri kalemle çizin. Vurgulanan alanlarda kağıdın beyaz rengine dokunmayın. Ayrıca, koyu gri alanların birbirine karışması için açık gri kalemle biraz üzerlerinden geçin.

Yeşil renkli kalemlerle göz bebeklerini çizin, göz kapaklarının altındaki kısımlar için daha koyu bir ton kullanın. Gözlerindeki beyaz noktaları parlamaları için bırakın. Açık gri kalemle göz köşelerini ve göz kapaklarının altını çizin.

Şimdi çizimin daha zor bir bölümüne geçiyoruz: cildi. Cilt için Prismacolor kalemleri öneririm, çünkü gerçekten yumuşaklar. Sonraki adımda Sienna Brown rengini kullandım. Bir sonraki resimde de görebileceğiniz gibi, üst göz kapağını ve maskenin altında olmayan tüm cildi çiziyorum. Cildin açık renkli bölgelerini bu kalemle çizmeyin. Onları sonraki adımlara bırakın.

Koyu toprak rengi Prismacolor renkli kalemle, gölgede kalan cilt bölgelerini çizin. Daha önce çizdiğiniz alanların üzerinden hafifçe bastırarak geçin; hatta renkler arasındaki sınırın görünmemesi için renksiz bir karıştırıcı mum bile kullanabilirsiniz.

Şimdi daha önce kullandığınız Sienna Brown rengiyle, çok koyu olmayan ama vurgulanmamış kısımları çizin. Bu gerçekten hassas bir işlem ve dikkatlice çizmeniz gerekiyor. Bu nedenle, **kağıda neredeyse hiç dokunmadan bu alanların üzerinden geçin.**

Cildin geri kalanını, daha koyu alanların üzerinden biraz geçerek, açık şeftali tonundaki Prismacolor renkli kalemle çizin.

JASMINA

Bu çizimin hızlandırılmış videosunu buradan izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=Hfz6Uvk5pPw

* * *

Üçüncü Çizim Eğitimi:

Izgara kullanarak orantılı bir eskiz çizin. Her zaman olduğu gibi eskiz gerçekten önemlidir, ancak bu karakter söz konusu olduğunda daha da önemlidir, çünkü birçok küçük detayı vardır. Bu nedenle, çizimin geri kalanını daha kolay ve başarılı hale getirmek için iyi bir eskiz çizmeye çok zaman ayırın.

Bir sonraki adım için Prismacolor kalem kullanmanızı da tavsiye ederim. Bir sonraki resimde görebileceğiniz tüm kısımları koyu kırmızı renkli kalemle çizdim. Bu çizim kısmı zor değil, ancak çok önemli ve dikkatlice çizilmesi gerekiyor.

Vücudunun işaretlenmiş kısımlarındaki kırmızı çizgilerin üzerinden beyaz renkli kalemle geçin.

Siyah renkli kalemle çenesinin altına gölge çizin. Gölgenin daha az olduğu kırmızı alanların biraz üzerinden geçin.

Koyu kırmızı kalemle, daha önce çizdiğiniz kırmızı alanların üzerinden, ancak daha az ışık alan yerlere geçin. Bu şekilde 3 boyutlu bir efekt yaratabilirsiniz. Bu tür gölgelendirme gerçekten zordur ve çok fazla pratik gerektirir. Kalemi ne kadar sert bastırdığınıza dikkat edin. Ayrıca, bu koyu kırmızı kalemle kırmızı ve siyah alanlar birbirine karışır. Bu koyu kırmızı alanların ortasında her zaman daha sert bastırın ve dışına doğru hafifçe bastırın.

Uçları iyice açılmış siyah bir kalemle ağın etrafını çizin.

Ağın ışık almayan kısımlarının üzerini koyu ve açık gri kalemlerle çizin. Sadece vurgulanan kısımlar beyaz kalsın.

Ayrıca koyu ve açık gri renkli kalemlerle gözlerinin üzerine maske çizin. Vurgulu kısımları görmek için bazı referans fotoğraflarına bakın ve bu kısımları beyaz bırakın. Burada da gri tonlarının birbirine karışmasını sağlayın. Renkli kalemler silinemez olduğu için bu kısımları grafit kalemlerle bile çizebilirsiniz. Metalik altın rengi Prismacolor renkli kalemle göğsüne örümceği çizin.

Siyah ve koyu mavi renkli kalemlerle eldivenini çizin, sonraki adımlar için ağı beyaz bırakın. Hatta eldivenini kırmızı renkli kalemle de çizebilirsiniz.

Parmaklarının vurgulanan bölgelerinin üzerinden beyaz renkli kalemlerle geçerek onlara bu şekilde şekil verin.

Bir sonraki resimde görebileceğiniz ağ yapısını gölgelendirmek için grafit kalem kullanmanızı öneririm. Her şeyin iyi göründüğünü düşündüğünüzde, renkli kalemlerle üzerinden geçebilirsiniz. Gölgeyi sadece elinin üzerindeki halka şeklindeki ağın daha az ışık alan belirli kısımlarına çizin. Bu şekilde daha gerçekçi görünmesini sağlayacaksınız.

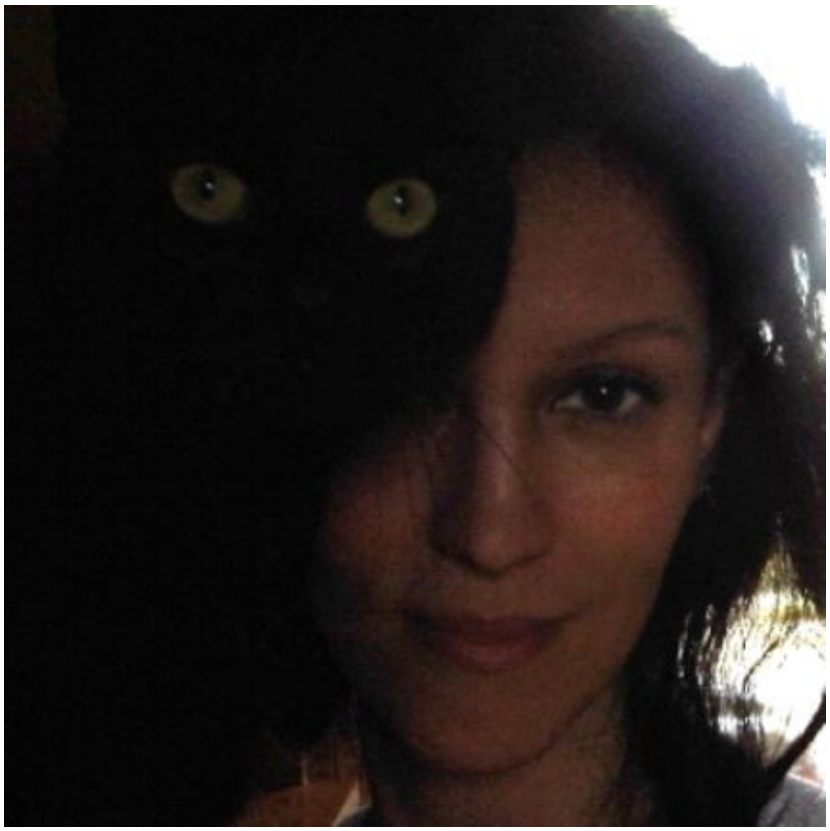
Son olarak sırtına ve omzuna siyah bir "şey" çizin, ama bu kısmı tamamen de atlayabilirsiniz...

Bu çizimin hızlandırılmış videosunu buradan izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=Sxt27Q4JTIA

* * *

Sadece şunu belirtmek istedim ki, sadece bazı eğitim videolarıma göz atmak yeterli değil. Bu, hemen daha iyi çizmeye başlayacağınızın garantisi değil. Pratik yapmanız gerekiyor. Ayrıca kendimi uzman olarak görmüyorum ve en iyi çizim yöntemini bildiğimi de düşünmüyorum - sadece 10 yıllık deneyimimi sizinle paylaşmak istedim. Eğitim videolarımdaki çizimler her zaman mükemmel değil; sadece temsili nitelikte. Bu eğitim videolarından bazı püf noktaları ve ipuçları öğrenebilirsiniz, böylece bunları kendi çizimlerinize uygulayabilirsiniz. Hepsi bu. Her şey size bağlı ve çiziminiz iyi görünmüyorsa pes etmeyin. Çizmeye devam edin...



Yazarın Biyografisi:

Benim adım Jasmina Susak. 6 Mart 1976'da Sırbistan'da doğdum. 2001 yılında Macaristan'a taşındım. 10 yılı aşkın süredir çizim yapan geleneksel bir sanatçıyım. Kendi kendimi yetiştirmiş bir sanatçıyım. Zaman atlamalı çizimlerim: https://www.youtube.com/user/JASMINA518/